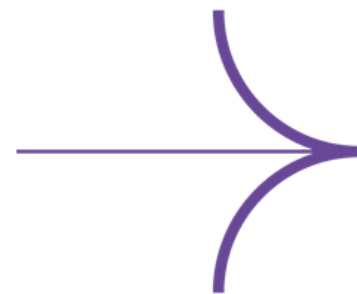
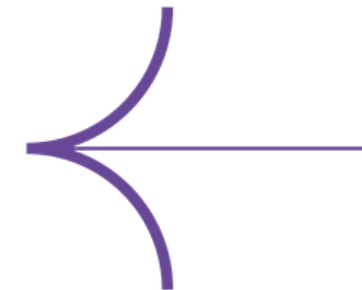

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
**SPECTACLE
VIVANT**

Urbanisme culturel

A la croisée des mondes
entre l'aménagement, l'art & la culture

Contexte et exemples

**Pour vous, qu'est-ce que
l'urbanisme culturel ?**

Urbanisme participatif

Urbanisme tactique

Agir sur les usages
en créant des dispositifs
simples, rapides, réactifs

Urbanisme transitoire

(Ré)activer des espaces
sur des temporalités
plus ou moins longues
pour questionner et
préfigurer de futurs
usages et aménagements

Urbanisme culturel

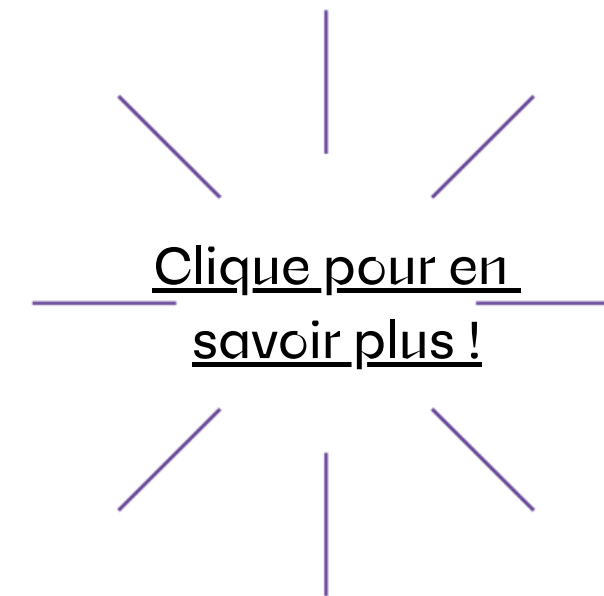
Investir des approches
artistiques et culturelles
avec la collaboration
d'artistes sur la fabrique
des territoires

Définitions

L'urbanisme culturel regroupe un ensemble de pratiques qui contribuent à la transformation des territoires en vue de leur meilleure habitabilité.

S'appuyant sur des interventions artistiques et culturelles situées, l'urbanisme culturel crée les conditions de la capacité à agir pour toutes les parties prenantes et influe sur les modes opératoires de la fabrique territoriale.

Mouvement de l'urbanisme culturel

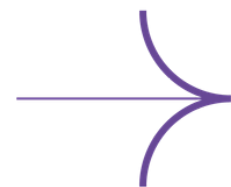
**L'URBANISME
CULTUREL**

Repères
Document élaboré
par les membres
du Mouvement de
l'urbanisme culturel

Depuis quand ?

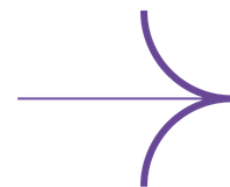
XIXe siècle

L'urbanisme devient
une discipline nourrie
de la pensée utopiste

Après-guerre

L'urbanisme devient
un flambeau du renouveau
et de la modernité

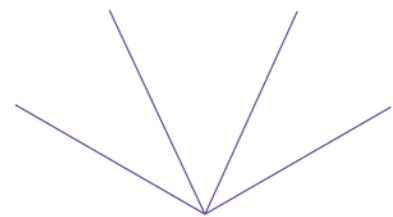
XXIe siècle

Émergence de
contre-courants à l'urbanisme
fonctionnaliste

2018

Émergence du terme
d'urbanisme culturel
par le POLAU
Pôle Arts & Urbanisme

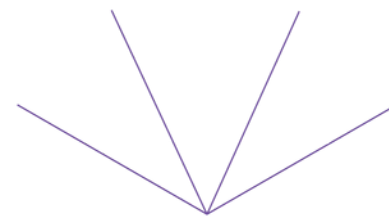

urbanisme progressiste
(technicité, progrès social...)

//

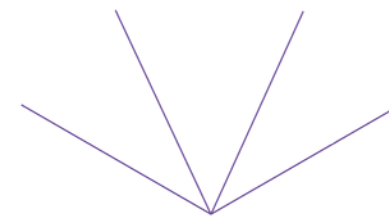
urbanisme culturaliste
(relations humaines,
traditions culturelles...)

ingénieur architecte espagnol
Ildefonso Cerdá

délitement de la notion
d'urbanité dans la pratique
de l'urbanisme

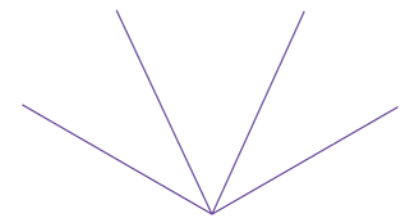
regard critique

art urbain
art contextuel
arts de rue
land art...

//

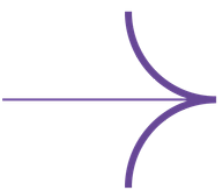
urbanisme tactique
urbanisme transitoire
tiers-lieux...

création d'une
communauté apprenante
"L'académie de
l'urbanisme culturel"

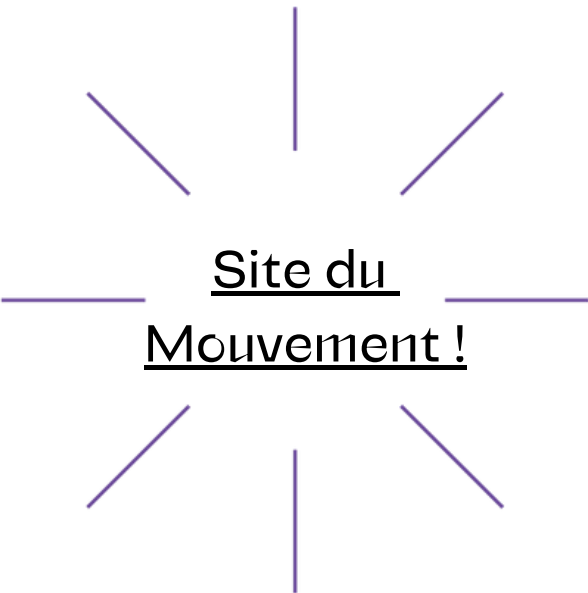
construction d'une
base théorique et pratique

Depuis quand ?

2023

Création de l'association
Mouvement de l'urbanisme culturel

Fabienne Quéméneur / Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, Au bout du plongeur

Gabriel Soulard / Compagnie Mycélium

Edwine Fournier / Compagnie Tangible

Alexandra Cohen & Agathe Ottavi / Coopérative Cuesta

Judith Frydman / Des ricochets sur les pavés

Christine Milleron / Esopa Productions

Fanny Broyelle / Labo AAU, Mouvement de l'urbanisme culturel

Antoine Cochain / Playtime, Mouvement de l'urbanisme culturel

Maud Le Floc'h, Jean Cabaret & Amandine Le Corre / POLAU-arts & urbanisme

Stefan Shankland / Artiste plasticien et enseignant

Pascal Le Brun-Cordier / ZAT-Zones Artistiques Temporaires, Villes in Vivo

Pourquoi ?

La planification urbaine (modernisme, fonctionnalisme)
a “gravement négligé la dimension humaine” (cf: Jan Gehl)

- Ségrégation socio-spatiale, étalement urbain, mitage des paysages, envahissement de l’automobile, concentration des sources de pollution et des nuisances, destruction des écosystèmes...
- Inégalités sociales de plus en plus marquées et une dégradation de l’environnement et des ressources

Besoin de :

Re-considérer le vivant et les écosystèmes

Prendre en compte l’existant et les héritages

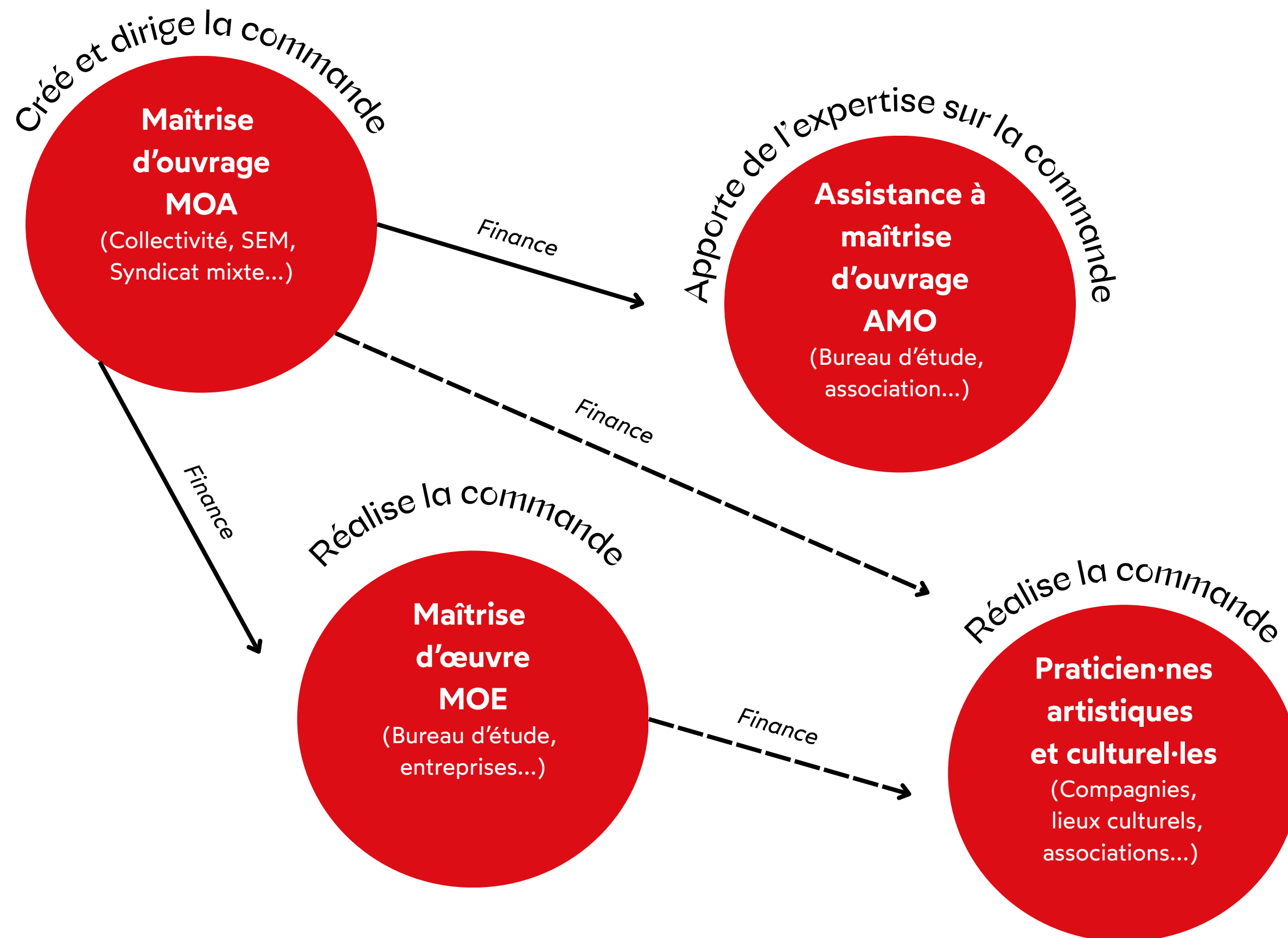
Re-donner du pouvoir d’agir aux habitant·es

Participer aux changements et aux transitions

Porter attention et soin aux affects et aux récits de territoire

Prendre le temps et accompagner le temps long de l’(am)énagement

Qui?

**Frise temporelle d'un projet ou
d'une approche d'urbanisme culturel**

ÉTAPE 1. MONTAGE DU PROJET

Délibération d'une approche d'urbanisme culturel au sein d'un projet d'aménagement

- ▷ Étude de définition - Faisabilité - Cahier des charges à destination d'une maîtrise d'œuvre

Approches d'urbanisme culturel

- ▷ Diagnostics sensibles - Balades artistiques exploratoires - Ateliers participatifs - Récit associé au projet - Résidences de territoire

ÉTAPE 2. CONCEPTION DU PROJET

Suivi de l'approche d'urbanisme culturel au sein d'un projet d'aménagement

- ▷ Diagnostic- Études de conception - Travaux

Approches d'urbanisme culturel

- ▷ Visites décalées de chantier - Performances in Situ - Ateliers participatifs - Occupations temporaires dans l'espace public

ÉTAPE 3. MISE EN USAGE DU PROJET

Mesure d'impacts de l'approche d'urbanisme culturel au sein d'un projet d'aménagement

- ▷ Livraison - Activation - Évaluation

Approches d'urbanisme culturel

- ▷ Activation des lieux - Restitution artistique de tout le projet - Mise en forme d'un livrable singulier - Enquête des ressentis et des affects

Montage du projet

*Délibération d'une approche d'urbanisme culturel
au sein d'un projet d'aménagement*

**Etude de définition - Faisabilité - Cahier des
charges à destination d'une maitrise d'oeuvre**

*Cette étape d'étude peut aussi être
le projet en soi si l'objectif est d'écrire
un projet de territoire, une feuille de route
ou un document stratégique comme le SCOT
- Schéma de Cohérence Territoriale*

Approches d'urbanisme culturel

Diagnostic sensible - Balades artistiques exploratoires - Ateliers
participatifs - Récit associé au projet - Résidences de territoire...

*Les approches d'urbanisme culturel peuvent
être testées et initiées dans des cadres déjà
existants comme les CTEAC - Conventions
Territoriale d'Éducation Artistique et Culturelle
et les PCT - Projets Culturels de Territoire*

Projet inspiré au départ par
les Parlements de Loire
et l'initiative du POlau
en partenariat
avec Ciclic Centre-Val de Loire

Création 2023 subventionnée par
le Ministère de la Culture - DGCA
au titre de l'aide à la création arts
de la rue et la DRAC Auvergne -
Rhône-Alpes

Ce que nous dit l'eau

Expérience artistique et nourricière

Création 2023
Floriane Facchini & cie

Accompagnement à la réflexion participative du devenir de la commune
Marché public et prestation intellectuelle

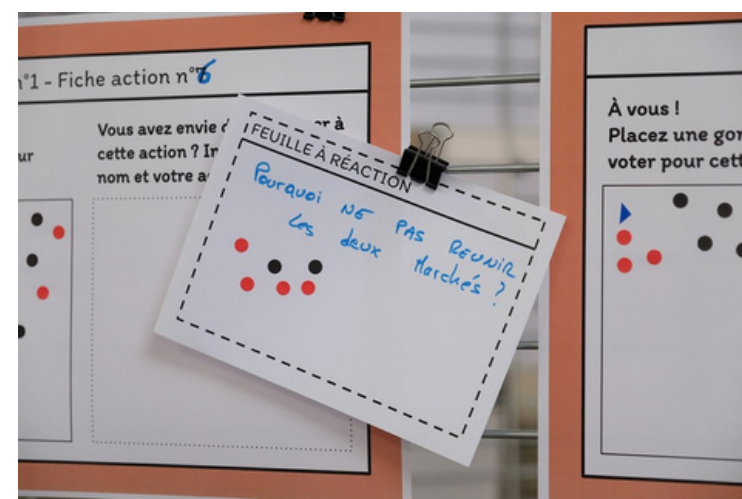
2021-2023

110 000 HT € :
• 70 000 € de financement communal (enveloppe Petites villes de demain)
• 40 000 € sur le programme « Territoires en commun »

Horizon 2050 Plan-guide culturel

2021 à 2023
Coopérative Cuesta
Paysagiste et urbaniste

Maitrise d'oeuvre

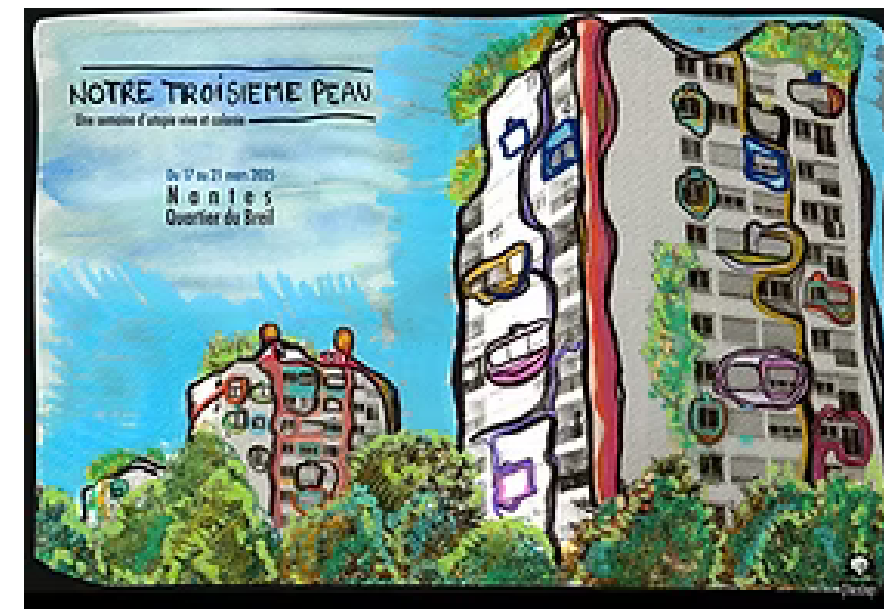
Conception du projet

*Suivi de l'approche d'urbanisme culturel au sein
d'un projet d'aménagement*

Diagnostic - Etudes de conception - Travaux

Approches d'urbanisme culturel

Visites décalées de chantier - Performances in situ - Ateliers
participatifs - Occupation temporaire
dans l'espace public...

Cession: 12 385 euros

Tout Public

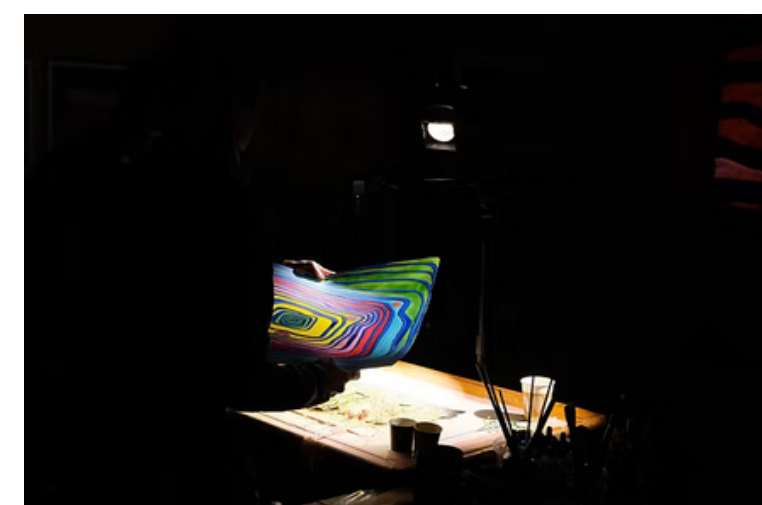
6 jours de présence

3 jours de chantier participatif

2 journées d'adaptation du spectacle

1 soirée spectacle-visite de chantier

à la tombée de la nuit

Notre troisième peau

Chantier-théâtre

Création 2024

Cie Mycélium

Artiste plasticienne + vidéaste

Budget global de l'opération :
4,7 millions d'euros HT

1% artistique divisé en deux portions
égales (0,5% scientifique et 0,5%
artistique) pour la permanence
architecturale : 33k €

Apports de la maîtrise d'ouvrage
Tours Plus pour la programmation
culturelle : 32k €

Apports de la maîtrise d'ouvrage
Tours Plus pour la communication
et l'organisation d'événements :
120k €

Apports d'autofinancement du
POLAU et Cie OFF pour la maîtrise
d'usage et d'urbanisme culturel :
120k €

Chantier ouvert du Point H^AUT

2012 – 2014
Agence Construire
POLAU & Cie OFF

Mise en usage du projet

*Mesure d'impacts de l'approche d'urbanisme culturel
au sein d'un projet d'aménagement*

Livraison - Activation - Bilan évaluatif

Approches d'urbanisme culturel

Activation des lieux - Restitution artistique de tout le projet - Mise en forme d'un livrable singulier - Enquête des ressentis et des affects ...

Marché public de maîtrise d'œuvre urbaine

Convention d'objectifs et de moyens avec subvention pluriannuelle de fonctionnement (deux conventions, avec Nantes Métropole et la ville de Rezé) attribuée à Pick-up productions

2,4 millions d'euros répartis sur 5 ans

Transfert est financé à 50% par les subventions publiques et 50% par les ressources propres

De 2017 (étude) à 2023 (bilan)

Labo de Transfert

Recherche-action sur la fabrique de la ville

2018 à 2022

Association Pick Up Production

Artistes, chercheur·euses, urbanistes...

Des freins
Des opportunités

Des freins

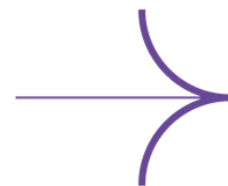
- Des sursauts politiques (changement de mandat, révision de budget, baisse du portage...)
- Des cadres de mise en place taillés sur mesure (pas de cadre administratif et juridique vraiment ajusté)
- Une injonction à que cela marche (pas de marges d'erreur, pas de place au temps long...)
- Une surcharge de pédagogie et de la persuasion au forceps (une acculturation essentielle qui demande temps et énergie)
- Un changement d'échelle maladroit ou pas adapté
- Un financement à l'investissement et non au fonctionnement (date de péremption précoce du projet)
- Pas ou peu de documentation des impacts
- Pas ou peu dialogue entre le service aménagement et le service culture, entre la maîtrise d'œuvre et le collectif artistique
- Pas de relais par le commanditaire, pas de délégation de gouvernance/gestion
- Une instrumentalisation, une événementialisation de la démarche d'urbanisme culturel

Des opportunités

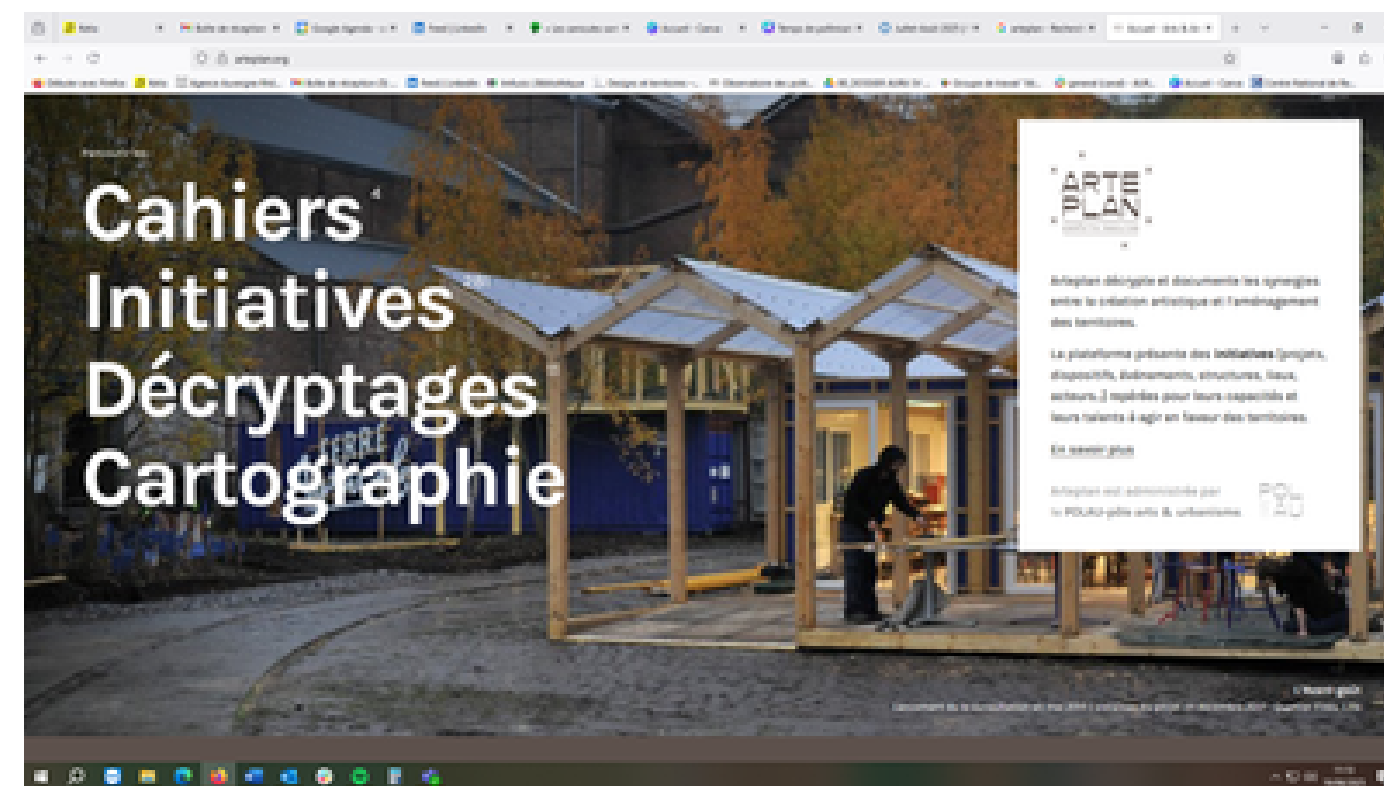
- Des coopérations nouvelles, une confiance entre acteur·trices du territoire
- Une liberté de faire, de cadrer et de financer ce type de démarches (expérimentation)
- Un nouveau paradigme de l'aménagement qui prend le temps et donc qui prend soin des personnes, du vivant , des paysages > inscrire un récit avant de couler du bitume
- Une montée en compétences collective, une horizontalité des savoirs
- Des périmètres de projets variés qui investissent le sensible
- Des espaces de mobilisation collective sur des enjeux de transition sans jargon technique et scientifique
- Des impacts multi-échelles qui s'inscrivent dans les droits culturels
- De la transversalité entre les services, des projets collectivement portés
- Des espaces de création, de ré-invention de faire des projets artistiques sur les territoires (au-delà des lieux dédiés, des public visés...)
- Penser une habitabilité des territoires à long terme qui concerne et qui mobilise

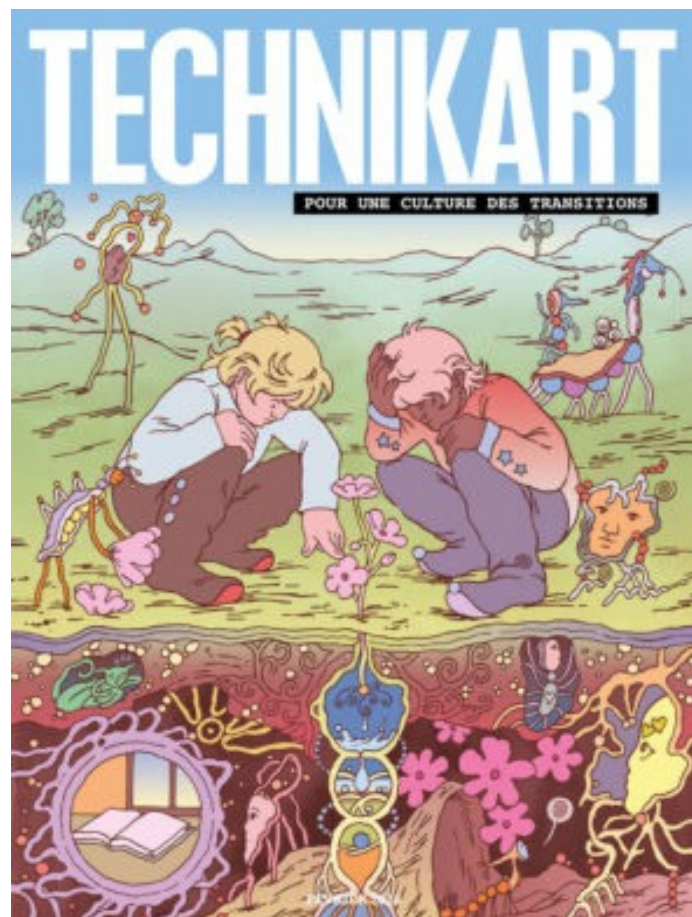
**Pour vous
ressourcer**

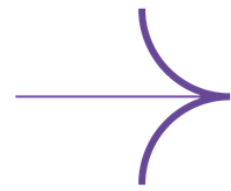

Le POLAU relie les arts, les sciences et les territoires. Il crée les conditions de la rencontre à travers des résidences, des expérimentations architecturales et urbaines, et œuvre au déploiement d'une pratique nouvelle, l'urbanisme culturel.

Publications diverses

Sites internet inspirants

COAL

la Société
des Nouveaux
Commanditaires

L'ÉCOLE DU TERRAIN

APPROCHES!

ATELIER D'URBANISME

MOUVEMENT
DE L'URBANISME
CULTUREL

la
fabrique
des
récits